

CINÉ-CONCERT
LE ROI ET L'OISEAU
PAR
CHAPELIER FOU

2024

SOMMAIRE

NOTE D'INTENTION DE L'ARTISTE 3

PRÉSENTATION de la CRÉATION 4

CHAPELIER FOU & L'ÉQUIPE 5

DIFFUSIONS PASSÉES 8

NOTE D'INTENTION DE L'ARTISTE

“Enfant déjà, Le Roi et l'Oiseau faisait partie des quelques cassettes VHS que mon frère et moi avions le droit de regarder. Parmi elles, entre autres, des BusterKeaton, des Laurel & Hardy, et est-ce vraiment un hasard, Metropolis.

Quelques années plus tard je comprenais ce qui m'avait tant ému : le soulèvement du peuple face à l'oppression et aux injustices, la Poésie comme une arme.

Et puis il y avait cette musique, que je m'amusais à reprendre au piano, au clavecin et au violon.

Au lycée, je piochais des samples dans les dialogues et la musique, et je rêvais d'un jour faire un disque-concept autour des thèmes du Roi et l'Oiseau qui m'obsédaient : les cloches, la « ville basse », le robot, le double maléfique, etc.

Tout cela est, mis à part un clin d'oeil à la scène du portrait du Roi dans mon tout premier album, resté dans un coin de ma tête sans avoir été réalisé.

Un peu plus tard, dans ma vie de musicien, j'ai eu le privilège et la joie d'écrire une musique originale sur un autre film qui compte beaucoup pour moi, La Jetée, de Chris Marker. Je n'ai jamais vraiment été friand de « ciné-concerts » (je trouve souvent cela artificiel, pour être honnête), mais pour moi, dans ce cas-là, cela faisait sens.

C'était une envie viscérale, et pas une simple opportunité que l'on saisit.

Pour Le Roi et l'Oiseau, ma passion est comparable, et l'envie de le présenter sous la forme d'un « ciné-concert » s'est vite imposée à moi. Je souhaiterais écrire une musique nouvelle en m'inspirant de la musique originale de Wojciech Kilar et Joseph Kosma. Non pas pour chercher à la reproduire telle quelle, cela n'aurait que peu d'intérêt artistique, mais pour écrire de nouvelles partitions avec les techniques et les instruments qui sont les miens, et synchroniser cette nouvelle musique aux images et dialogues existants.

Il ne s'agit pas de remettre la musique originale au « goût du jour » : elle résiste merveilleusement à l'épreuve du temps. Mais plutôt d'apporter un éclairage différent, ce qui ne peut que rendre sa force plus évidente encore."

Louis Warynski - Chapelier Fou

PRÉSENTATION DE LA CRÉATION

Cette création de ciné-concert sur "Le Roi et L'oiseau" est donc un projet qui tient à cœur à Chapelier Fou depuis longtemps. Ce film d'animation culte des années 80 a été créé par **Paul Grimault** sur des textes de **Jacques Prévert**, d'après "La Bergère et le Ramoneur" de **Hans Christian Andersen**.

Ce film d'animation constitue un jalon dans l'histoire du dessin animé : premier long-métrage d'animation mis en chantier en France, il s'éloigne des canons du style de Walt Disney et veut proposer au-delà du public d'enfants et d'adolescents traditionnels des réflexions philosophiques grâce à une fable politique et sociale. Il est d'autre part une aventure humaine, le fruit de la collaboration étroite de très nombreux techniciens du monde de l'animation, formés en même temps que chaque version progresse.

Il attire l'admiration de nombreux techniciens du monde de l'animation, dont les futurs fondateurs du Studio Ghibli.

La musique originale est de **Joseph Kosma** et c'est ici même qu'intervient la création de Chapelier Fou, qui souhaite créer une nouvelle partie musicale, apportant sa touche contemporaine.

L'interprétation sera faite en live par un **quatuor à cordes** (incluant Louis), comme une continuité du projet acoustique en septuor réalisé ces trois dernières années. Les musiciens et musiciennes choisies ont également le talent de savoir jouer d'autres instruments (scie musicale, trompette, harmonium...) qui agrémenteront certainement la richesse sonore déjà effective par leurs instruments principaux.

PRÉSENTATION DE CHAPELIER FOU

La musique comme un jeu de pistes.

C'est par ces quelques mots que l'on serait tenté dans un premier temps de résumer la discographie 'officielle' - les cassettes et autres Cdr passaient de mains en mains bien avant sa signature chez Ici d'ailleurs - de Chapelier Fou débutée en 2009 avec *Darling, darling, darling...*, un premier EP qui se payait déjà le luxe de contenir un morceau - qui donne son titre au disque - emblématique. Depuis se sont ajoutés à liste - entre autres - 8 albums et plusieurs EPs.

Les uns y entendent des mélodies entêtantes, les autres une electro catchy, d'autres encore une complexité et une rigueur d'écriture impressionnantes héritées de son amour pour la musique classique. Certains tout ça à la fois. Il n'y a pas une bonne manière d'écouter Chapelier Fou, il y en a simplement plusieurs. En ce sens il y a quelque chose de rassurant dans cette musique qui réconcilie les approches, les fait cohabiter, évacuant d'emblée toute accusation de simplisme et/ou d'élitisme.

Et c'est là que l'aspect ludique de sa musique s'exprime. On peut se laisser guider, bien sûr, mais on est également largement invité à chercher des indices, des patterns, des sons qui se répètent, qui nous font redécouvrir la structure et le sens d'un morceau. C'est un processus d'implication de l'auditeur qui, immanquablement - et c'est heureux -, se transforme en processus de réappropriation. Il y a là-dedans ce qu'on serait tenté d'appeler une 'pédagogie sonore' : immerger, intriguer, impliquer, donner envie d'aller plus loin...

La musique comme une évasion. Et il n'est pas question ici que de la force évocatrice - évidente - de ses compositions. Non, on parle bien de cette étape qui consiste de passer de la création à la transmission, nécessitant de s'appropriier d'autres espaces. Et la scène est très vite devenue un terrain de jeu idéal pour Chapelier Fou, passant ainsi de sa chambre d'étudiant où une grande partie de son œuvre à vu le jour aux scènes du monde entier, de l'Europe à la Russie, de l'Amérique du Nord à la Chine. Des tournées desquelles il profitera pour élargir sa banque de sons, dont certains se retrouveront sur disques.

La musique comme outil pédagogique. On en parlait plus haut, mais impossible de ne pas revenir sur cet aspect, qui s'il peut paraître abstrait sur disque, se concrétise lorsque Chapelier Fou est appelé à pratiquer des actions auprès de différents publics. Il était notamment intervenant au Cefedem de Lorraine, anime encore de nombreuses master-class ou workshops, ou actions pédagogiques de plus longue durée comme la Fabrique Sacem, et il est enfin l'auteur du projet d'expérimentations et d'apprentissage Le Végétaphone, créé dans le cadre d'une résidence scolaire avec la salle de musiques actuelles L'Antipode à Rennes.

La musique, enfin, au service d'autres pratiques, par exemple la télévision lors

de la participation du musicien à la série Les Contes du Paris Perché ; le cinéma avec le dernier film de Sophie Fillière La Belle et la Belle ; l'art numérique, avec le projet interactif Les Métamorphoses de Mr. Kalia imaginé avec le collectif d'artistes Lab212 et présenté au Barbican Centre à Londres ; ou encore l'art contemporain avec une commande du Centre Pompidou Metz pour illustrer l'exposition Musicircus à travers six temps forts, installations, performances et lives. L'année 2019 a entre autres été marquée par sa création avec l'Orchestre National de Lorraine pour la réinterprétation de son album Muance entouré d'une trentaine de musiciens, et sa participation à la série Variations produite par Sourdoreille, pour laquelle il a réinterprété le répertoire de Satie en duo avec Bachar Mar-Khalifé. Il a depuis créé la musique de podcasts pour Hermès, la BO d'un court-métrage d'animations, ou encore la composition pour une installation interactive.

2020 et après, suite à la sortie de son diptyque « Méridiens » et « Parallèles », et une tournée avortée pour les raisons que l'on connaît, le compositeur imagine un rêve : reprendre ses titres en acoustique, avec un septuor, dont un quatuor à cordes. Le projet Chapelier Fou Ensemb7e prend alors vie, soutenu par de nombreux partenaires, et malgré un contexte de reprises lives complexe, il tournera pour plus de quarante dates.

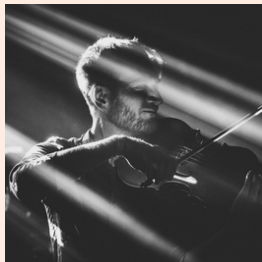

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

L'équipe sera en partie constituée de celles et ceux qui ont déjà travaillé avec Chapelier Fou lors de tournées précédentes, ou sur des albums, notamment sur la précédente tournée en septuor Ensemb7e

- L'altiste Maxime François,
- La violoniste Marie Lambert
- La violoncelliste Claire Moret

L'équipe technique sera la même que celle de sa dernière tournée avec Karim Aissaoui au son, et Charline Thiriet à la régie tour et vidéo.

Maxime François

Un altiste avec de solides bases classiques et un jeu inspiré par la lutherie électronique, les musiques contemporaines et expérimentales.

Marie Lambert

Titulaire au sein de l'Orchestre Symphonique et Lyrique de l'Opéra de Nancy

Claire Moret

Riche de nombreuses expériences artistiques, Claire enseigne le violoncelle comme elle en joue : avec passion, émotion et engagement ! (titulaire dans les conservatoires de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois)

Diffusions passées 3 dernières années

01/04/2021	METZ	ARSENAL - HUIS CLOS - CAPTATION ARTE LIVE WEB
24/06/2021	Anemasse	Château Rouge
26/06/2021	Metz	Constellations
10/07/2021	Le Mans	Superforma
20/07/2021	Niort	Evenement public
22/07/2021	Pornichet	Quai des arts
23/07/2021	Verdun	Contre-Courant
24/07/2021	Argenton-Sur-Creuse	Festival Debussy
24/08/2021	Sables d'Olonne	
14/09/2021	Villeurbanne	Transbordeur
15/09/2021	Toulouse	Alternativ Festival_Auditorium St Pierre des Cuisines
02/10/2021	Macon	Cavazik
07/10/2021	Châlon-Sur-Saone	Auditorium du Conservatoire
09/10/2021	Hazebrouk	Centre Malraux
23/10/2021	Rennes	Inaugu Nouvel Antipode
28/10/2021	Vendôme	Les Rockomotives
12/11/2021	Tourcoing	Grand Mix
13/11/2021	Morlaix	Le Sew
26/11/2021	Gap	CMCL
25/01/2022	Senart	Théâtre Public
04/02/2022	Bordeaux	Rocher de Palmer
05/02/2022	Bergerac	Rocksane
10/02/2022	Valence	Théâtre de la Ville
11/02/2022	Aix-En-Provence	6MIC
17/02/2022	Montreuil	La Marbrerie
18/02/2022	St-Germain-En-Laye	La Clef
10/03/2022	Chambéry	
11/03/2022	Agen	Théâtre de la Ville
01/04/2022	Arras	Tandem / Théâtre d'Arras
02/04/2022	Besançon	La Rodia
09/04/2022	Aleçon	La Luciole
08/06/2022	Dijon	La Vapeur
28/06/2022	Strasbourg	Espace Django
03/07/2022	Landrecies	Paradisiac Field Fest.
06/10/2022	Nancy	NJP
22/10/2022	Montpellier	Victoire 2
07/02/2023	PARIS	LE TRIANON
11/02/2023	Neufchateau	Le Trait d'Union
23/03/2023	Fouesnant les Glénans	L'Archipel
28/03/2023	Angers	Collégiale Saint Martin
08/04/2022	Grenoble	La Belle Electrique
12/04/2023	Saint-Quentin en Yvelines	Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
27/07/2023	Limoges	Patinoire Olympique
09/09/2023	Éole	Éole Factory Festival
09/11/2023	Mayenne	Théâtre Municipal
10/11/2023	Lanion	Le Carré Magique
16/11/2023	Belfort	Conservatoire Henri Dutilleux
24/11/2023	Bourges	Maison de la Culture
25/11/2023	Auch	Dôme de Cascoigne
18/01/2024	Metz	Les Trinitaires